

QUÉ VES...

Raquel Zorzano Merino |

Memoria Trabajo Fin de Grado |

| Dirección: Soledad Córdoba Guardado |

| FCSH | Campus de Teruel | Universidad de Zaragoza |

| Grado en BBAA | Curso 2018/2019 |

Índice

1. Introducción	3
1.1 Itinerario intracurricular.....	4
2. Qué ves... ..	5
2.1 Análisis y descripción de la obra.....	6
3. Marco conceptual.....	10
3.1 Fundamentación y antecedentes.....	10
3.1.1 Libro de artista.....	11
3.1.2 Autobiografía.....	12
3.1.3 Diario.....	12
3.1.4 Ilustración	13
3.1.5 Poesía.....	14
3.2 Referentes.....	15
3.2.1 Ilustradores.....	15
3.2.2 Poetas y autores.....	19
3.2.3 Artistas.....	20
3.2.4 Autobiografía.....	23
4. Objetivos.....	23
4.1 Generales.....	23
4.2 Específicos.....	23
5. Metodología.....	24
5.1 Planteamientos iniciales y primeras ideas.....	24
5.2 Procesos.....	26
5.3 Planing y timing realizados.....	27
5.4 Aspectos técnicos: materiales y presupuesto	28
6. Análisis de los procesos teórico-técnicos.....	28
6.1 Filosofía del libro.....	28
6.2 Estilo.....	29
6.3 Poemas.....	32
6.4 Tipografía.	34
6.5 Solapa espejo.....	34
7. Conclusiones.....	35
7.1 Análisis y comentario de los resultados obtenidos.....	35
7.2 Valoración personal.....	36
8. Bibliografía.....	37
9. Anexo.....	40

1. Introducción

La finalidad de esta memoria es describir todos los aspectos, ideas, procedimientos, temas y caminos seguidos durante la elaboración de este proyecto personal. El objeto final es presentar un libro de artista, en el cual se trabajan cuestiones autobiográficas y puede considerarse un diario personal elaborado durante todo este curso. En él se desarrollan algunos de mis pensamientos, sentimientos, inquietudes, etc. que han estado a lo largo de mi vida.

Qué ves... es un viaje introspectivo de mis pensamientos, en el que muestro una imagen de mi que es difícil de mostrar a los demás. Cada página muestra un sentimiento diferente el cual define como soy realmente. El título *Qué ves...* proviene de una pregunta que plantea la idea de exponer el interior de una persona, como es realmente. Con ello muestro como soy en mi interior, una cara que no muestro al público.

Para trabajar todos estos términos, han sido de gran ayuda los mapas conceptuales¹ y listas de palabras clave elaborados en la asignatura *Construcción del discurso artístico*, que han ido evolucionando a lo largo del proceso.

La inquietud por trabajar estas cuestiones nace a partir del tercer curso de Bellas Artes, especialmente en las asignaturas de *Taller de ilustración*, *Taller de fotografía* y *Metodología del espacio*, fue donde me empecé a desarrollar temas autobiográficos y sentimentales por medio de la escritura y la ilustración.

Como he dicho en este proyecto se abordan diferentes temas personales los cuales están realizados por medio de la ilustración y cada uno va acompañado por un poema. Dichas ilustraciones están realizadas con la misma técnica, y la tipografía ha sido diseñada convirtiéndose en una fuente real y posible de utilizar. Además, el libro va acompañado de una solapa realizada a mano de cartulina de espejo o de plata metalizada, aludiendo a la idea de reflejo y identidad.

¹ Ver en el anexo

1.1 Itinerario intracurricular

En el año 2015 comencé a cursar el Grado de Bellas Artes en el Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Durante estos cuatro años he recibido una formación artística, donde he conseguido desarrollar mi estilo y plasmarlo en este proyecto.

Este Trabajo Fin de Grado surge a partir de mis inquietudes a lo largo de todo este periodo de tiempo, aunque más concretamente, a partir del segundo ciclo del grado, tercer y cuarto curso, cuando comienzo a interesarme por la temática del autorretrato, la identidad y los sentimientos, y el uso del espejo como material, para el desarrollo de mis obras.

Surge en estos cursos una mayor vinculación con la ilustración, la fotografía y el diseño, al ser los medios con los que mejor consigo expresarme y soy capaz de de representar mis ideas y temáticas de la mejor manera.

Un trabajo anterior y que conecta con el actual en cuanto a contenido es la novela *Tengo miedo...*², realizada para la asignatura de Taller de ilustración en tercero de carrera, la cual narra mis diferentes miedos por medio de la ilustración y textos poéticos; en cada página se muestra un miedo que es muy íntimo y muy difícil de mostrar a los demás.

Durante el proceso de *Qué ves...* surgió el proyecto *Mascaras*³, realizado para la asignatura *Taller de Fotografía* en cuarto de carrera, el cual está compuesto por tres fotografías de autorretrato. En ellas están representadas tres ilustraciones de este Trabajo de Fin de Grado, las cuales hablan sobre la máscara, la ocultación de la verdadera identidad y la forma de ser de las personas o en este caso de mí.

En referencia a estas cuestiones, realicé *Sentimientos fragmentados*⁴ es una obra realizada para la asignatura de *Volumen II* hecha en segundo de carrera, trata el tema de los diferentes sentimientos que puede haber dentro de un solo sentimiento y el reflejo que evoca cada uno. Estaba compuesta por una serie de espejos fragmentados que colgaban en el techo, los cuales estaban iluminados por varias linternas que provocaban reflejos y sombras en la sala que estaba instalada la pieza. Fue aquí donde me interesé

² Ver imágenes en el Anexo

³ Ver imágenes en el Anexo

⁴ Ver imágenes en el Anexo

por el ámbito de la identidad y el reflejo, y donde comencé a tratar esta temática en mi obra.

Columpio infinito es una obra que tengo en mente, la cual todavía no he podido realizar por falta de presupuesto, que es la originaria de todos estos conceptos de identidad y sentimientos que trato en mis obras. Ésta consiste en una sala llena totalmente de espejos, en la que en medio hay colocado un columpio en el cual las personas se podrían sentar y columpiarse, mientras se reflejan en los espejos. Y fuera de la sala habría colocado un cuaderno donde las personas podrían escribir o dibujar lo que han sentido al estar en contacto con esta obra.

Mi interés por la identidad, los sentimientos y los pensamientos son los que han dado origen a este proyecto que he realizado.

2. Qué ves...

Las acepciones que la RAE adjudica a la palabra *ver* son las siguientes:

1. tr. Percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. U. t. c. intr.
2. tr. Percibir con la inteligencia algo, comprenderlo.
3. tr. Comprobar algo con algún sentido.
4. tr. Observar, considerar algo.
5. tr. Examinar algo, reconocerlo con cuidado y atención.
6. tr. Examinar o reconocer a alguien.
7. tr. Encontrarse con alguien o estar con él.
8. tr. Poner atención o cuidado en lo que se ejecuta.
9. tr. Darse cuenta de algo.
10. tr. Considerar, advertir o reflexionar.
11. tr. Conjeturar o deducir un hecho del futuro por algún indicio.
12. tr. Considerar que algo o alguien es o está de una determinada manera.
13. tr. En una disertación o un texto, tratar, analizar, considerar algo.
14. tr. Dicho de un lugar: Ser escenario de un acontecimiento.
15. tr. Der. Dicho de un juez: Asistir a la discusión oral de un pleito o causa queh a de sentenciar.
16. intr. Intentar, tratar de realizar algo.

17. prnl. Hallarse en algún lugar, estado o situación.
18. prnl. Traslucirse la imagen o semejanza de algo.
19. prnl. Dicho de una cosa: Parecer o evidenciarse.
20. prnl. Aparecer o mostrarse.
21. prnl. Estar o hallarse en un sitio o lance.
22. prnl. coloq. Verse las caras.⁵

Qué ves es una pregunta que formulamos para describir lo que una persona ve con sus ojos, pero con esta pregunta también se puede plantear lo que una persona ve de una forma más profunda o interna. Las definiciones que más representan este proyecto son la 3, 4 y 10.

Se plantea la idea de lo que una persona ve en realidad cuando se ve a sí misma. Este reflejo de la persona se ve influenciado por la crítica, la visión, la consciencia y el recuerdo.

Recuerdos, sentimientos, pensamientos, personas, etc. de toda mi vida son los que forman el libro *Qué ves...*, recopilados por medio de escritos poéticos e ilustraciones que ido pensando y realizado a lo largo de estos cursos.

2.2 Análisis y descripción de la obra

Qué ves..., es un libro de artista o libro ilustrado con una extensión de noventa y seis páginas y un formato de 14,8 x 21cm en el que encontramos una autobiografía visual a través de pequeños recuerdos y sentimientos transformados en imágenes y poemas.

Este libro está recubierto por medio de una solapa realizada con cartulina de papel de plata metalizado, el cual produce el efecto de espejo y reflejo haciendo así alusión a ideas que se tratan en el libro. Con esta solapa se quiere transmitir la idea de espejo, pero un espejo que no muestra el físico sino el interior de las personas.

El nombre del título se debe a como esa persona se ve realmente, mostrando de forma sincera todos esos pensamientos que están en su mente y forman parte de ella, exponiendo su verdadero reflejo. *Qué ves...* proviene de una pregunta que plantea la

⁵ Real Academia Española en <https://dle.rae.es/?id=baOo6Gz> (consultado el 17/05/2019)

idea de exponer un punto de vista totalmente diferente al que estamos acostumbrados a ver. Muestra el yo interior, una cara que no se muestra al público. Este reflejo de la persona se ve influenciado por la crítica, la visión, la consciencia y los recuerdos.

El libro está dividido en cuatro capítulos, a los cuales se ha asignado un color. Este libro muestra una gama cromática compuesta por el color rosa, verde, rojo y azul, los cuales también están presentes en las ilustraciones.

La portada es de tapa dura, donde se muestra una cerradura de puerta de color negro, generando la idea de acceso o entrada a mi yo interior. La cubierta es de corte minimalista y en color blanco para no recargar demasiado la obra. Cada capítulo aparte de identificarle un color, estos muestran una llave diferente en cada uno, que simboliza ese acceso a mi mundo.

La tipografía utilizada fue diseñada por mí de forma manual, la cual se transformó en una tipografía digital por medio de el programa *Calligraphr*. El diseño parte de mi forma de escribir, lo cual le da un carácter más personal y provoca así más la sensación de diario.

Al abrir el libro se encuentran las guardas, en las que pueden verse unas ilustraciones con un estampado natural y floral, a la vez que son una estética representativa en el libro.

Cada página de este libro muestra un pensamiento o sentimiento diferente, los cuales no siguen un orden concreto, ya que muestra esa idea de diario, en la que cada día se escribe algo diferente. Este trabajo es como un diario artístico, en el que escribo y dibujo mis pensamientos y reflexiones.

La estética de este libro se caracteriza por el delineado en negro realizado de forma manual, y los colores planos pintados de forma digital. También son característicos los toques de manchas de acuarelas que aparecen en algunas de las ilustraciones.

Los colores representativos en este libro como he dicho son él: el rosa, el verde, el rojo y el azul. Estos tienen un significado que los define, dándoles así un atributo a cada uno:

- **Rosa:**

Es el primer color que define el primer capítulo del libro. Este color hace mención a la máscara, a la ocultación de la verdadera identidad. Una huida de nuestro verdadero ser,

condicionado por la opinión de los demás. El color rosa representa la idea de protección, por ello se utiliza en este apartado, al igual que usamos las mascararas para protegernos. También se utiliza para representar la femineidad de la protagonista del libro, utilizando como color de la prenda de vestir.

- **Verde:**

Este color es el que da paso al segundo capítulo. Éste representa la unión a la naturaleza, pero no solo a la formada por flores y plantas, sino a nuestra naturaleza interna, que en ocasiones nos guía, pero a veces también nos aprisiona. El verde representa esta etapa del libro donde se muestran diferentes emociones, que puede llegar a mostrar emociones de calma y serenidad hasta esperanza y renovación.

- **Rojo:**

Este color da comienzo al tercer capítulo. Muestra la idea de hilo conductor, tanto de sentimientos o recuerdos que están ligados a nosotros y de los cuales no nos podemos desprender. Este color muestra una relación con el concepto de la sangre, la cual es el medio conductor de todo nuestro cuerpo. Muchas culturas consideran que la sangre es el medio de transporte de nuestra alma, por ello se establece esta relación con la idea de hilo conductor de los sentimientos o recuerdos que se muestran en este capítulo.

- **Azul:**

Es el último capítulo que cierra el libro. Éste muestra la ideada de limpieza de nuestro interior, limpieza del alma. El desprendimiento de esos recuerdos o sentimientos que nos aprisionan y nos obstaculizan en nuestro camino. Este color se ha unido a esta temática por la asociación con el agua.

Aunque principalmente las ilustraciones hablan de la temática asociada a los colores hay otras que no reflejan eso. Estas podrían agruparse en otro ámbito, pero siguen la unión de tratar los recuerdos y la identidad.

Cada uno de estos colores recopila recuerdos y sentimientos muy íntimos, y dan paso a conocerlos. Dependiendo del color del capítulo, este es el color dominante de las ilustraciones.

Este libro está compuesto por una serie de elementos que lo componen, en él aparecen: plantas y flores, el agua, hilo o cuerda, el cuerpo femenino, la máscara y el color blanco.

1) Plantas y flores:

Estas se caracterizan principalmente por la representación de plantas enredaderas acompañadas de unas flores blancas. Estas tienen un doble significado, pueden llegar a simbolizar situaciones, lugares, recuerdos, personas, etc. que son agradables. Pero en otras partes del libro éstas tienen un significado negativo, planteando la idea de soledad, prisión, angustia,... mostrando así esos malos recuerdos en mi memoria.

2) Agua:

Este elemento representa la idea de limpieza y desahogo de mi yo interior. En muchas culturas esta simboliza la limpieza de alma o de conciencia. El agua limpia y purifica el cuerpo, lo que le da un status simbólico y hasta incluso sagrado en algunos casos, convirtiéndola en elemento clave en varios cultos y ceremonias religiosas. Con ello se trata de simbolizar el pensamiento de liberación de sentimientos y recuerdos.

3) Hilo o cuerda:

Este simboliza la idea de atadura y aprisionamiento. En partes del libro muestra el sentido de limitación, de cómo otras personas nos condicionan. Simula la intención de barrera que nos impide ser como somos realmente, llevándonos a ser marionetas, sin permitirnos hacer ni decir nada. Pero también toma el sentido de medio de escape para evadir los problemas.

4) Cuerpo femenino:

El cuerpo femenino es el elemento principal de este proyecto, ya que está representado en todas las páginas de este libro. Es usado como elemento principal, aparece desde etapas de niñez, adolescencia y adultez. Mostrando así todos los recuerdos y momentos de mi vida. Este tiene un aspecto crítico, un cuerpo que puede parecer frágil y débil, pero en realidad está cargado de fuerza y superación.

5) **Máscara:**

En esta parte de la obra se habla sobre la falsa identidad, mostrando la idea de ocultación de cómo somos realmente. Y como usamos o nos implantan una especie de máscara para parecer mejores, induciéndonos a que no seamos nosotros mismos.

6) **El color Blanco:**

Este color aparece en algunas de las ilustraciones rellenando el cuerpo femenino de la protagonista. Este simboliza la idea de vacío y soledad que siente una persona en momentos de su vida. También este color es utilizado en el color de las flores representadas en las ilustraciones, estas dan lugar al simbolismo de inocencia y pureza. Están relacionadas con la flor de Azahar, esta es una flor que me encanta y ha estado muy presente a lo largo de mi vida.

Cada imagen va acompañada por un texto poético que escribí durante estos dos últimos años. Los textos tienen un carácter poético debido a que me atrae mucho la poesía, y lo uso como medio de escape para expresarme. Esta puede tener varias interpretaciones y provocar muchas emociones diferentes al lector. Cada poema define la ilustración o puede ocurrir de forma inversa, ya que cada uno complementa al otro, convirtiéndose así en poemas ilustrados..

Aunque se aborden temas muy íntimos, estos también muestran aspectos sociales de crítica, principalmente sobre el machismo; y muchos de los sentimientos que se tratan son emociones que muchas personas experimentan a lo largo de su vida.

En el libro aparecen tres etapas diferentes, la niñez, la adolescencia y la juventud, donde la protagonista nos cuenta recuerdos de cada una de ellas. Estas etapas se van alternando a lo largo del libro generando la idea de *flashbacks*. Este libro se transforma en un espejo interior, donde te miras y puedes verte totalmente reflejada mostrando una identidad verdadera. Intentando plasmar la visión de mi mundo interior.

3. **Marco conceptual.**

3.1. Fundamentación y antecedentes

El contenido de este TFG se apoya en una serie de ensayos, escritos, géneros y obras que en algunos casos tienen con una larga tradición en la historia del arte y en otros

están surgiendo de las inquietudes y necesidades contemporáneas. Este libro ha sido consecuencia de todos estos contenidos.

3.1.1 Libro de artista:

Explicar el concepto de libro de artista es una tarea complicada, debido a que carece de normas o parámetros concretos en los que se inscribe el término. Un libro de artista puede no tener forma de libro, lo que está claro es que no se trata de un libro de arte, es una obra de arte.

Se podría definir como un libro concebido por un artista visual con intención artística.

“El Libro de artista es una obra de arte, concebida y realizada por un artista plástico o poeta visual en su totalidad o con un control total en la posible edición de su obra. La cualidad artística de los LA es la diferenciación fundamental con lo que podríamos denominar “libro común”.”⁶

Se trata de un medio de expresión plástico surgido en la segunda mitad del s. XX, que cuenta con parámetros nuevos, diferenciados de la pintura, de la escultura o de las obras literarias editadas, y que hacen que el libro de artista sea considerado un género artístico propio, independiente de los demás géneros; un género fundamentalmente interdisciplinario.

La continuidad que proporciona el paginado con la introducción del factor temporal, que se va sucediendo al pasar las páginas en una secuencia deseada. Es también importante el juego participativo del lector / manipulador. El componente sensitivo, táctil, olfativo...

Muchos libros de estas características presentan en sus páginas elementos como troquelados, desplegados u otras cualidades que permitan que el espectador se vea implicado en la contemplación del libro. Hoy en día la aparición de los libros de artistas es algo frecuentes, ya que muchos autores han realizados libros lúdicos, como es el caso de la autora Keri Smith con sus libros: *Esto no es un libro*, *Guerrilla Art Kit*, *Destroza este diario*, etc., donde el lector puede interactuar con él de muchas formas como: rompiéndolo, pintándolo, manchándolo, mojándolo, etc.

⁶José Emilio Antón, ¿*QUÉ ES UN LIBRO DE ARTISTA?*, Makma, <https://www.makma.net/jose-emilio-anton/> (consultado el 10/05/2019)

3.1.2 Autobiografía:

La autobiografía y el autorretrato son una constante en la historia del arte, aunque no sea el fin del artista, siempre dejamos lo que somos durante la propia construcción de la obra. Es un género narrativo que emprende el recuento de los principales episodios de una vida, haciendo énfasis en situaciones vitales relevantes y definatorias. Se trata casi de una confesión íntima que realiza el autor de la obra, ya que supone narrar hechos personales.

La autobiografía posee un mayor tenor subjetivo, el biografiado rememora sus episodios vitales más significativos y los recompone poco a poco, haciendo énfasis en algunos y olvidando otros, a su conveniencia. Su estilo es libre y no tiene una estructura estándar; no todas las autobiografías son cronológicas o no todas comienzan con el nacimiento de la persona.

El acto de observarse a uno mismo conlleva a exponer cómo somos. En ella se muestran recuerdos, personas, flashes de imágenes, periodos del pasado, presente y futuro, que construyen nuestra vida. Todos esos recuerdos y momentos son los que nos dan nuestra identidad.

3.1.3 Diario

El diario es una herramienta usada por numerosos artistas de varias áreas para hacer anotaciones cuando ejecutan trabajos. En él se hacen anotaciones de sucesos o recuerdos que han pasado a lo largo de nuestra vida. Es un recurso previo a la producción artística, por lo tanto, tiene que ser muy libre no se tiene que censurar nada, es un tipo de esquema y de reflexión de nuestras ideas en el proceso diario de trabajo.

Este puede servirnos tanto para escribir como para dibujar, puede tener varias finalidades, pero con él llegamos a almacenar infinidad de cosas, desde recuerdos, sentimientos, anécdotas, historias, etc.

El diario puede ser un cuaderno de campo. En este sentido, podemos hacer la analogía con los cuadernos de campo de los investigadores botánicos: en el cuaderno queda constancia de los pensamientos, reflexiones, ideas inspiradoras, dibujos de los elementos del mundo real que nos resultan interesantes, estudios y anotaciones de la observación del entorno.

También se pueden incluir objetos, fotografías y cualquiera otro elemento con la técnica del *collage*. El trabajo en el diario es una práctica del día a día, y se puede hacer en cualquier momento cotidiano, cuando tengamos la necesidad de anotar una reflexión o poner imagen a una idea.

Las técnicas que podemos usar para hacer el diario son variadas. Pero lo más importante la libertad creativa a la hora de reflejar conceptos, ideas e imágenes en el diario, y también la rapidez y uso de métodos directos.

Es importante la imagen, pero también los textos son imprescindibles para que quede constancia de las reflexiones, ideas, conclusiones, ejemplos que se relacionan con las imágenes. Por lo tanto, las imágenes, si se considera conveniente, pueden ir acompañadas de texto, que explique qué nos sugiere la imagen o qué expresa esa imagen.

3.1.4 Ilustración:

El estilo de dibujo con el que se han querido expresar las ideas que plantea el libro *Qué ves...*, se basa en la estética de una nueva ola de ilustradores que está emergiendo durante estos últimos años. Esta rama del arte vive un momento de auge con la aparición de numerosos ilustradores que están produciendo obra en una misma línea.

Y es ahora, unida a esa edad de oro, a ese cambio o renacimiento, cuando empieza a ser considerada disciplina o categoría independiente.

Desde revistas y periódicos a anuncios publicitarios, páginas web, carátulas de CD o salvapantallas para el ordenador y el móvil, la ilustración se ha convertido en un elemento visual crucial para la comunicación. Una profunda transformación que ha venido provocada por la invasión de otros soportes como la fotografía o el vídeo.⁷

La ilustración ha ido evolucionando, creciendo. Las nuevas técnicas y materiales, junto a los nuevos medios, han ayudado a que las jóvenes generaciones de creadores den un giro a esta tradicional disciplina. El aparente auge que muchos le atribuyen se traduce en un renacimiento que algunos se han atrevido a calificar ya de edad de oro. Existen

⁷ Marina P Villarreal, "Ilustración en el siglo XXI, ¿Auge o renacimiento?", Ocho damas blog, publicado el 25 noviembre, 2014, en <https://ochodamas.com/2014/11/25/ilustracion-en-el-siglo-xxi-auge-o-renacimiento/>, (consultado el 20/05/2019)

muchos estilos diferentes desde más realistas, hasta ilustraciones de manchas. Pero lo que une a todas es que cada una muestra una historia y sentimiento, muestran un estilo muy personal. Gracias a este medio artístico se han podido realizar infinidad de cosas como son: libros ilustrados, carteles, noveles, publicidad, etc. los cuales han hecho que todo sea mucho más visual.

Hoy en día existen un gran número de ilustradores que destacan notablemente por sus estilos como son: Paula Bonet, Loish, Laia López, Adam Cruft, Alexandra Levasseur, Desine Néstor, Lady Desidia, Ricardo Cavolo, y muchos más que engloban este mundo artístico.

3.1.5 Poesía

Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. La poesía es un género literario que se dice que apareció en el periodo egipcio, su máximo esplendor fue en la época griega.

Se caracteriza por ser la más depurada manifestación, por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano. La poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima asonante. Esta ha variado a lo largo del tiempo y ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta. Uno de sus principales recursos es la metáfora, o sea la expresión que compara en forma implícita dos términos que se sugieren entre sí o a los que el poeta atribuye ciertas afinidades.

Cabe destacar que la poesía no se agota en la palabra escrita, sino que las acciones poéticas pueden incluir recitales públicos, lecturas grupales y hasta la combinación de poemas con imágenes (generalmente videos), lo que transforman a esta experiencia literaria en un género de múltiples aristas.

La poesía es un género que me ha gustado leer desde hace varios años, esta es capaz de llenarnos de sentimientos y llegar a tener miles de interpretaciones según el lector.

3.2 Referentes

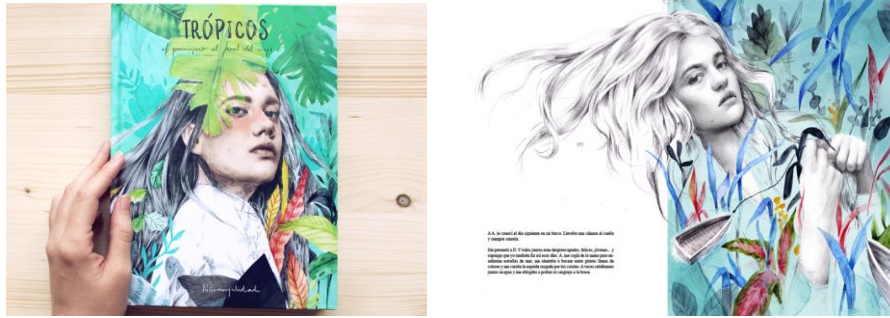
Para la realización del libro se ha tenido en cuenta la obra de numerosos artistas, de los que destacaremos a aquellos que presentan mayor vinculación con el proyecto, resaltando los aspectos fundamentales por los que su obra se ha tenido en cuenta.

3.2.1 Ilustradores

Al comenzar este TFG se tomaron como punto de partida algunas obras que fueron claves para abordar el género la ilustración y comenzar a investigar en torno a ella.

La primera a tener en cuenta en este proyecto fue la ilustradora Naranjalidad (Beatriz Ramo), es una de mis mayores referentes en mi trabajo artístico. Lo que más me interesa de su trabajo es su estética al realizar las ilustraciones, en las cuales une el dibujo hiperrealista a lápiz o carboncillo con notas de color usado la acuarela o la ilustración digital. El color es siempre una metáfora en la obra de esta artista, simbolizando la nueva vida que se abre paso entre el pasado gris. Su técnica de uso de los colores fue lo que me llamaron más la atención de su trabajo, debido a sus transparencias, sus texturas, etc. Y también la integración de formas naturales en sus ilustraciones.

Naranjalidad realizó un libro en 2017 llamado *Trópicos*, donde habla de la complejidad del cambio, cuenta una o mil historias sobre los ritos que cierran etapas y sobre la felicidad, y el vértigo de viajar y redescubrirse por el camino. Es un libro que habla sobre la huida, pero es una huida hacia adelante para avanzar. Comienza en blanco y negro, con ilustraciones más abocetadas, que simbolizan la vida rutinaria, la infelicidad, un ambiente agobiante que acaba ahogando. Muchas de estas cosas se tomaron como referencia para este proyecto. La protagonista de esta historia, una chica con la que muchas se sentirán identificadas, decide romper con todo y empezar de nuevo. A partir de ahí el color irá ganando el pulso al gris. Muestra una historia autobiográfica, la cual también me sirvió de guía para desarrollar el tema de mi proyecto. Esta historia que nos muestra la artista me inspiró mucho en mi proyecto, ya que sus relatos personales, muestran un camino de caerse y levantarse, al igual que se muestra a lo largo de este proyecto.

Imágenes de Trópicos, Naranjalidad

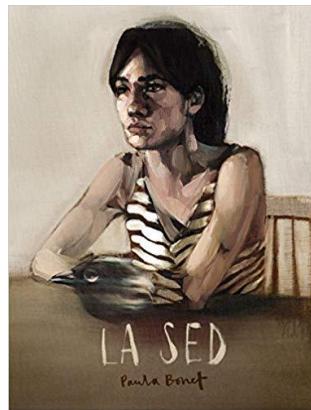
Otra gran referencia de este proyecto es una de las más conocidas ilustradoras en España es Paula Bonet, donde su trabajo se centra en la pintura al óleo, el grabado y en la ilustración. Su obra, cargada de poesía y volcada en las artes escénicas, la música y la literatura, culmina en la publicación de varios libros de los que es autora tanto del texto como de la imagen. Esta artista también se caracteriza por tratar temas del cuerpo femenino, cada ilustración que realiza está llena de un sentimiento poético que la envuelve. Sus trabajos aportan un carácter autobiográfico el cual considero muy interesante.

Su primer libro *“Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End”* es un homenaje a la obra y a la figura del director francés François Truffaut. Un libro que reúne 40 relatos escritos e ilustrados por la artista, que nos hablan de las emociones que afloran cuando se ama, donde palabra e ilustración se funden en un solo hilo narrativo. Este libro fue uno de mis primeros referentes artísticos, tanto estéticamente como la trama que desarrolla la historia. Estas ilustraciones se caracterizan por la línea negra de los dibujos y las manchas de acuarelas, los cuales son también elementos claves en mi trabajo. Esas texturas que genera con la mancha me han interesado mucho en todo el desarrollo artístico de mi trabajo, por lo que son una gran referencia.

“La Sed” es un largo poema en clave feminista, también ha sido un referente en mi trabajo por esa temática femenina que desarrolla a lo largo de todo el libro. Sus reflexiones, profundamente personales y metafísicas, demuestran la evolución de una mujer que rompe con el miedo a través de un gran poema visual en el que texto y dibujo conforman, juntos y con una interferencia mutua imprescindible. Toda esta temática muestra una cruda y real realidad, que llena de sentimientos al leerlo. Esta visión que nos muestra es lo que me atrae de este trabajo y como con sus imágenes muestra una poética brutal.

Imágenes de *Qué hacer cuando en la pantalla aparece The End*, Paula Bonet.

Imágenen de *LA SED*, Paula Bonet.

Sara Herranz es una ilustradora, la cual a raíz de una mala etapa personal comenzó a dedicar tiempo a una de sus pasiones: dibujar. Decidió usar su afición al dibujo como salida de emergencia y así creó un blog personal donde volcar sus sentimientos. Comenzó a usar sus trabajos en forma de diario, al igual que mi trabajo. Sus trabajos se caracterizan por la representación del cuerpo femenino, mediante el delineado negro y el color rojo. Me interesa su estilo potente y directo, y el mensaje que transmite con ellos, un mensaje cargado de feminidad. Esta artista también ha tratado la autobiografía, en su libro *La persona incorrecta*, donde muestra una historia de amor y desamor. En su libro aparecen en una parte páginas en negro que narran la historia desde otra época, creando flashback en la historia. Este uso de páginas en negro me llamó la atención, por

lo que decidí usarlo también en páginas de mi proyecto, generando así contraste con el color.

Imágenes de *La persona incorrecta*, Sara Herranz.

Alexandra Levasseur es otra artista que ha influenciado en este proyecto. En sus trabajos se inspira en lecturas científicas (biología y física) y hace su propia interpretación icónica de hechos y teorías, pero también de películas y poesía. A menudo comienza con un fondo. Construye collages a partir de fotografías y texturas que le importan. Hace lo mismo con las figuras, busca posiciones del cuerpo que transmiten el mensaje que quiere expresar y construye la composición.

La representación de mujeres en su trabajo sirve como un símbolo universal para ilustrar una serie de emociones humanas. Su trabajo es en parte autobiográfico, las figuras femeninas le satisfacen su necesidad de expresar la ansiedad y la lucha para entender nuestra corta vida en la tierra y encontrar un verdadero significado para ella. Esta visión que muestra del cuerpo femenino se ve influenciado en este proyecto artístico, donde es el personaje principal y aporta un carácter crítico en el proyecto. Es admirable que con estos elementos pueda transmitir tanto al espectador.

En sus ilustraciones aparecen elementos naturales los cuales como ella dice representan *la idea de que nuestros únicos cinco sentidos humanos nos limitan a percibir mucho más. A menudo me imagino que si los humanos no tuvieran ojos, todo funcionaría de manera totalmente diferente, pero la Tierra, los árboles y el cielo todavía estarían allí.*⁸ Aunque los personajes en sus pinturas a menudo se encuentran rodeados de exuberante y escénica vida silvestre, parece haber una innegable atmósfera de melancolía presente

⁸ ART MAZE Mang , *OTHERWORLDLY BEAUTY BY ALEXANDRA LEVASSEUR* en <https://artmazemag.com/alexandra-levasseur/> (Consultado el 13/05/2019)

en su trabajo. La intensidad y el enfoque puesto en los rostros de estas mujeres crean una tensión entre la belleza extraña de sus paisajes de otro mundo y la ansiedad que exhiben sus personajes. Sus ilustraciones tienen un carácter algo surrealistas por esos paisajes surrealistas y de ensueño que crea, esta estética es un elemento clave en el libro *Qué ves...* de este proyecto final.

3.2.2. Poetas.

En *Qué ves...* uno de los elementos principales son los poemas, para los cuales se han tomado numerosos referentes.

Elvira Sastre es una poeta y traductora literaria que ha emergido dentro del mundo de la poesía en estos últimos años. Desde muy pequeña comenzó con este mundo, el cual le ha impulsado artísticamente. Sus poemas están cargados de sentimientos y emoción que hacen estremecer al lector cuando los lee. A lo largo de su trayectoria ha escrito muchos libros como: *Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo*, *Baluarte*, *Ya nadie baila: antología poética*, *La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida*, *Días sin ti*, etc.

Su libro *La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida*, fue el primer libro que leí de esta poeta, me ha emocionado y me ha servido como referencia para muchos de mis poemas de este proyecto. Cada poema narra un recuerdo autobiográfico que muestran cada uno de ellos un sin fin de emociones muy personales.

En su poema *El amor en un bote de cristal* hubo un verso que me marcó mucho y que me sirvió de guía y de referencia para algunos de mis poemas: “*La soledad es mirar a unos ojos que no te miran.*”⁹. En el proyecto hay un poema inspirado en este verso, el cual es “*Mirar unos ojos que no tienen respuesta es sentir una soledad que te captura lentamente.*”

Escandar Algeet es un poeta español el cual a llegado a ser muy reconocido gracias a las redes sociales. *Alas de mar y prosa* fue uno de sus primeros libros y en el recogía prácticamente toda su vida, donde se podía encontrar poesía, prosa y hasta un guión cinematográfico. Tal y como afirmó el propio Escandar en una entrevista, *Alas de mar y prosa* “*es un muestrario donde plasmo la vida de mi familia, de mis amigos, todos mis*

⁹ Elvira Sastre, “*El amor en un bote de cristal*”, *La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida*, (Madrid, VISOR LIBROS, 2016) pp18

yoes y un remix de todo mi entorno".¹⁰ Este libro nos muestra una visión muy privada del artista, recorriendo así toda su vida.

Un invierno sin Sol que, pese a encontrar en los primeros poemas relatos de su infancia y destacar el importante papel que han tenido las mujeres en su vida, criado alrededor de ellas, el libro se centra, sobre todo, en una mujer.

Su poema *¿Cómo se saca las castañas del fuego?* Es un gran referente en mi proyecto, ya que gracias a este poema surgió un mayor interés a mi gusto hacia la poesía. Este poema habla sobre la superación, maduración y crecimiento de uno mismo. Nos muestra una visión de madurez y superación, con la gran referencia de la madre. Este poema está cargado de sentimiento y muestra un carácter muy personal del poeta.

*Así aprendí a romper la cáscara,
a poner dos huevos sobre la mesa
y a sobrevivir en este mundo de mierda
que tanto me gusta tantas veces.
Cuando alguien me pregunta
¿cómo se sacan las castañas del fuego?
respondo
lo que aprendí viendo en las manos quemadas de mi madre:
quemándote
para que así otros,
los tuyos,
no se quemem.*¹¹

3.2.3. Artistas.

A lo largo de todo el desarrollo de este TFG encontramos algunos referentes que han estado presentes y se han tenido en cuenta a la hora de abordar diversas cuestiones conceptuales.

Michelangelo Pistoletto es un artista y teórico del arte italiano, considerado uno de los principales representantes del Arte Povera. Normalmente, en sus obras trabaja con el happening, la acción o puesta en escena, a la que concede casi tanta importancia como a la obra en sí.

¹⁰ Telecinco en https://www.telecinco.es/informativos/cultura/Escandar_Algeet-Un_invierno_sin_Sol-Alas_de_mar_y_prosa-poesia-literatura_0_1686825036.html (consultado el 22/05/2019)

¹¹ Escandar Agleet, "¿Cómo se saca las castañas del fuego?", *Un invierno sin sol* (Madrid, YLDPCP, 2015), 14

También se caracteriza por su utilización de espejos, sobre los que actúa, pintado imágenes o simplemente coloca de determinada forma, es uno de sus temas recurrentes. Este artista ha sido siempre un gran referente en mis trabajos, su definición del espejo, el autorretrato y el reflejo muestra una visión de la identidad muy interesante.

A lo largo de su carrera, Pistoletto ha trabajado fuertemente con la idea del arte como factor de transformación social. *“Un artista puede ser autorreferente, pero también ser activo hacia la sociedad”*¹². En esa búsqueda y a través del recurso de los espejos, logra generar una identidad colectiva. *“Así, el público pudo entrar dentro de la obra. La identidad ya no es singular, sino que comunitaria”*¹³.

La instalación *Twenty-Two Less Two* (2009) consta de veintidós grandes espejos enmarcados dispuestos a cada lado de la sala. Durante la actuación, Michelangelo Pistoletto rompió los espejos uno por uno, con la excepción de dos de ellos. Al romperlos por debajo había un el revestimiento negro, simboliza el vacío astral. A través del juego de "reflexión", fragmentos y fragmentos esparcidos en el suelo han reflejado infinitamente el retrato de los espectadores, lo que los lleva a "reflexionar" en sus propias vidas.

Según Pistoletto, su intención al destruir los espejos es multiplicar el infinito que éstos componen al reflejarse unos en otros y, con ese gesto, producir una dimensión metafísica.

¹² Paula Valles, *“Espejos y acciones colectivas, la obra de Michelangelo Pistoletto en el MAC”*, *Culto*, 25 de Octubre 2018 en <http://culto.latercera.com/2018/10/25/espejos-acciones-colectivas-la-obra-michelangelo-pistoletto-mac/>(consultado el 17/05/2019)

¹³ *Ibíd*em, <http://culto.latercera.com/2018/10/25/espejos-acciones-colectivas-la-obra-michelangelo-pistoletto-mac/>

Performance *Twenty-Two Less Two* de Michelangelo Pistoletto

«He adoptado el recurso del espejo porque uno debe asumir la responsabilidad de conocerse»¹⁴, dijo hace un tiempo Pistoletto, quien sostiene que una de sus mayores contribuciones «fenomenológicas» al arte, es el desarrollo de su cuadros-espejo, un concepto que surgió a principios de los años 60 con la realización de una serie de pinturas y autorretratos a tamaño natural en los que descubrió que, producto del uso abundante de barniz sobre la tela, el público podía reflejarse en la obra, y que luego constituyó toda una matriz de investigación. Me gusta la idea de que Michelangelo Pistoletto sitúe al público en el centro de la creación. El artista se comunica con el espectador convirtiéndolo en canal y receptor. Así la experiencia se vuelve más personal y activa. Estas grandes obras han servido de referencia para mi trabajo y esa temática del autorretrato es lo que me guio para desarrollar este proyecto. Como él dice y lo define:

*"Yo me veo, o quizá no me veo, mientras tú me ves en el espejo. Pero no estamos solo nosotros y quien esté delante ahora, aquel que está lejos también está en el espejo. De hecho, nosotros estamos en el espejo incluso cuando no está delante de nosotros. Nada puede escapar del espejo. El gran espacio está en el espejo, el tiempo (todo el tiempo) ya está en el espejo y el espacio tiene la dimensión del tiempo."*¹⁵

*"La cara es el espejo del alma... y los ojos sus delatores". "En los ojos y en la frente se lee el corazón". "Por la catadura se conoce a la criatura". "Bienes y males, a la cara salen".*¹⁶

Su forma de definir el autorretrato es lo que más me interesa de él y con solo el simple objeto del espejo crea un discurso artístico muy amplio y poético.

Otra artista que tome como referente fue Yayoi Kusama, es una artista y escritora japonesa. A lo largo de su carrera, ha trabajado con una gran variedad de medios

¹⁴Perrera Arte en <https://www.perrerarte.cl/a-los-83-anos-pistoletto-rompe-grandes-espejos-y-habla-del-tercer-paraiso/> (Consultado el 28/05/2019)

¹⁵MACBA en <https://www.macba.cat/es/architettura-dello-specchio-0659> (consultado el 17/05/2019)

¹⁶Contemplando al público en <http://contemplandoalpublico.blogspot.com/2012/05/nosce-tipsun.html> (consultado el 17/05/2019)

incluyendo: pintura, collage, escultura, arte performance e instalaciones, la mayoría de los cuales exhiben su interés temático en la psicodelia, la repetición y los patrones.

Una obra que me llamó mucho la atención de Yayoi fue *Infinity Mirrored Room* esta convierte a uno con el infinito gracias a una sala llena de espejos, donde juega con la visión del espectador, generando juegos de que es real y que no. Esta obra está compuesta por varias piezas de diferentes salas donde juega con el espejo y el reflejo. Aquí el lienzo no existe, el espejo es la pieza y se convierte en algo tan inversivo como catártico. Esta pieza fue la referencia para algunas de las ilustraciones de este TFG, tomando la idea de reflejo múltiple, y de lo real y no real.

3.2.4 Autobiografía

La autobiografía es otro aspecto que me interesa y se ve reflejado en este proyecto, ya que como he dicho narra mi yo interior. El libro *No soy yo* es una reflexión sobre la identidad, la autobiografía y la máscara en el siglo XXI, escrito por Estrella de Diego, analiza y pone al desnudo a una sociedad que se siente fascinada por la vida privada o la mentira, y que mira para estar en el relato. Nos muestra una visión diferente a la que estamos acostumbrados a ver, de una forma crítica y realista, lo cual es un elemento clave de este proyecto.

“(...) espejo en el cual nos miramos tratando de recuperar nuestra propia imagen unitaria, se busca. Se busca incluso en la ficción de verdad –en tanto convención– que simbolizan la autobiografía y el autorretrato, que a menudo se presenta como ejemplo de verosimilitud (...)”¹⁷

Considero que la definición que aporta en este libro de la autobiografía, es un elemento clave y perfecto para definirla. Toda esta temática que nos muestra se ve reflejada en este proyecto.

“Mostrar el rostro no es desde luego mostrar (se)”¹⁸; esta frase define claramente la verdadera definición de la identidad y la autobiografía, ya que cada persona mostramos lo que queremos enseñar a los demás.

¹⁷ En Estrella de Diego, *No soy yo*. (Madrid: Ediciones Siruela, S.A, 2011), 11

¹⁸ Op. Cit., 63.

4. Objetivos

4.1 Generales

De manera general, el objetivo principal de *Qué ves...* es hacer un libro de artista tomando la autobiografía y la identidad como punto de partida, con la intención de realizar un viaje introspectivo cuya función sea conocerme a mí misma y lograr transformar experiencias y recuerdos en imágenes y escritos para la interpretación del lector.

4.2 Específicos

De forma más específica son:

- Trabajar con la ilustración, el diseño y la poesía.
- Crear imágenes y textos que se complementen uno con el otro. Uniendo la poesía con la ilustración.
- Investigar sobre el reflejo de uno mismo, mediante los recuerdos, sentimientos, personas, etc. mostrar la identidad real de las personas.
- Poder mostrar una parte íntima de mí al espectador o lector.
- Elaborar una serie de obras plásticas que funcionen tanto en conjunto como por separado y puedan dar lugar a una futura exposición.
- Realizar una serie de imágenes y poemas para llegar a hacer una continuación de este libro.
- Transmitir al lector un viaje de caídas y levantadas a lo largo de recuerdos de mi vida.

5. Metodología

5.1 Planteamientos iniciales y primeras ideas

Al principio de curso existían dudas acerca de la temática a tratar en este Proyecto personal. Aunque destacaban algunas inquietudes que quería expresar, todavía no estaban claros los métodos y técnicas que iba a utilizar.

Reflexionando acerca de estas cuestiones que me inquietaban surgió la idea de hacer un autorretrato y mostrar mi identidad, pero que hablase de mí aportando una visión más profunda e íntima.

En mis ratos libres me gusta escribir diferentes cosas como pueden ser tanto reflexiones como recuerdos de forma poética, por lo que recopilé escritos que había realizado anteriormente, y posteriormente surgieron dibujos de estos. Pero también sucedió de forma inversa ya que había dibujos que inspiraban para hacer textos de ello. Como quería mostrar esa idea de reflejo de una forma más íntima, surgió la opción de desarrollar la historia como una especie de diario, por medio de la poesía y la ilustración, uniendo así estos dos ámbitos artísticos.

Cuando los planteamientos sobre los que se fundamenta este TFG estuvieron claros se comenzaron a realizar algunos guiones orientativos. Se fueron realizando y completando una gran serie de textos poéticos con diferentes temas en cada uno. Realizados todos esos textos se fueron seleccionando los que eran más interesantes para desarrollar la temática a tratar. Esto fue difícil ya que eran temas muy diversos y darles una unión a todos era algo complejo.

Una vez elegidos ya los textos, se pensó la estética para realizar las ilustraciones, la cual fue variando. Surgieron tres estilos diferentes: uno más realista, otro más estilo comic y un estilo algo realista pero más informal. A lo largo del proyecto se fueron experimentando que estilo era el más adecuado hasta llegar a tener uno definido, el cual fue el tercero.

Al principio las ilustraciones solo iban a ser realizadas en blanco y negro, pero posteriormente se probó a utilizar el color y funcionaba muy bien. Los colores utilizados no eran definitivos, por lo que se fue experimentando. También surgió la idea de realizar el color mediante la técnica de acuarela, fue cambiando hasta usarla solo en algunas partes.

En la realización de la portada hubo bastantes dudas, ya que en un principio no se sabía cómo realizarla. Surgió la idea de usar un estampado natural, debido a que es un elemento representativo del libro. También surgió la idea de ilustrar unos dibujos que fuesen espejos, pero esta idea no funcionó. Se decidió hacer algo más minimalista y ahí

surgió la idea de representar una cerradura, dando la idea de paso a mi mundo interior. Posteriormente surgió la idea de realizar una solapa con troquelado de cartulina espejo, para crear esa idea de reflejo de la que he hablado anteriormente.

El título es fundamental, estaba definido al principio del proyecto, ya que esta frase de *Qué ves* es la que dio sentido a la temática del proyecto para realizarla. Este título surgió también gracias a un trabajo realizado anteriormente que fue *Tengo miedo....* A partir de ella se generó la idea de crear una especie de diario poético ilustrado.

Cuando surgió la idea de generar un diario artístico todo dio un giro, aportando más sentido y unión al proyecto. Esto hizo que el trabajo tuviese forma y se viera algo más personal e íntimo.

5.2 Procesos

Durante la construcción de este proyecto se han seguido los siguientes procesos de trabajo:

- **Búsqueda de información:** recopilación de libros, textos, información y recursos de internet que pudieran ser utilizados durante todo el proceso, tanto en la elaboración de la obra como la realización de esta memoria.
- **Lluvia de ideas, esquemas y mapas:** para realizar el discurso artístico de esta obra se han utilizado los mapas, esquemas, listas de palabras y otros ejercicios que hicieran evolucionar y derivar un primer concepto en algo más complejo. En definitiva, concretar y llevar el proyecto por un mejor camino.
- **Realizar un guion:** se realizó un guion con los temas que se iban a desarrollar en el libro.
- **Realización de los textos poéticos:** para plantear los textos que componían el libro se relazaron numeroso texto, los cuales se fueron modificando y seleccionando a lo largo del proyecto, hasta conseguir el resultado deseado.
- **Realización de bocetos:** para plantear las imágenes que componen el libro se realizaron bocetos y numerosas pruebas ensayo-error. Se realizaron varias pruebas hasta conseguir imágenes equilibradas y correctamente compuestas, para así generar una unión entre ellas y que transmitieran las ideas que se deseaba.

- **Realización de la tipografía:** para la tipografía usada se realizaron varias plantillas de prueba para escoger la adecuada. Una vez seleccionada se convirtió en tipografía digital por medio de un programa para generar tipografías..
- **Realización de la pieza:** una vez seleccionados todos los textos y las imágenes se comenzó con la elaboración de la pieza.
- **Maquetación:** cuando se contó con todas las imágenes y textos acabados, se comenzó con la tarea de maquetación del libro. Este proceso se llevó a cabo mediante el programa Adobe Indesign. Después se pudieron observar las imágenes en conjunto y apreciar las cosas que funcionaban y las que debían ser modificadas.
- **Realización de la memoria:** esta comenzó a realizarse una vez casi terminada el libro. A lo largo de la elaboración surgieron cambios debido a algunas modificaciones del proyecto.
- **Impresión de los seis ejemplares:** una vez se completaron todas las modificaciones se llevó a imprenta el archivo definitivo para proceder a la impresión de los seis ejemplares de *Qué ves....*
- **Realización de la solapa del libro:** cuando se contaba ya con el libro impreso, se comenzó a realizar la solapa del libro de forma manual. Esto fue realizado por medio de la guillotina y el cúter.
- **Presentación para la defensa:** una vez se finalizó el proyecto comenzó el proceso de preparar su defensa.

5.3 Planing y timing realizados:

- De Octubre a Noviembre, investigación sobre el género de los libro de artista, las temáticas a realizar, y las técnicas y procedimientos adecuados para llevar a cabo el desarrollo de la idea.
- De Noviembre a Mayo, realización del libro y de la tipografía y recopilación de información para la memoria a modo de borrador.
- De Mayo a Junio, redacción de la memoria definitiva e impresión del libro. También se realizó la solapa una vez impreso el libro.
- En Junio, preparación de la presentación y defensa del trabajo.

5.4 Aspectos técnicos: materiales y presupuesto

Block de dibujo A4: 5€	x2
Block de dibujo A5: 5€	X4
Lápiz portaminas: 2€	
Cúter: 5€	
Minas de diversos grosores: 2€	
Bolígrafos calibrados: 5,60€	x2
Cartulinas de plata metalizada tamaño A2: 1,20€	x6
Impresión final y encuadernación: 36,80€	x6
TOTAL: 276,20€	

6. Análisis de los procesos teórico-técnicos

6.1 Filosofía del libro:

Qué ves... es un libro ilustrado estilo diario que muestra algunas características especiales. Su experiencia concreta solo es posible en formato papel, pues de otra manera no podría darse el sentido de diario y de narración de la historia personal.

El tipo de papel del libro es papel estucado mate de 135g. lo cual aporta que las ilustraciones tengan un carácter más estético y se vean mejor. La tapa es tapa dura y va acompañado de una solapa hecha de papel espejo o papel de plata metalizado. Las hojas tienen un color de base, como de tonalidad beige, para darle más calidez al libro.

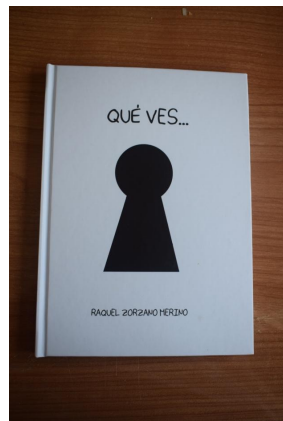
Un libro tan visual como este, difícilmente podría ser posible en otro formato, pues las texturas o los colores no se apreciarían de la misma manera. Este libro se caracteriza por no seguir un orden concreto, el lector puede comenzar por cualquier capítulo del libro, ya que en cada hoja se muestra un tema diferente, pero todos muestran la unión de la

temática de mi identidad, donde se ven reflejadas reflexiones y recuerdos muy personales que me autodefinen.

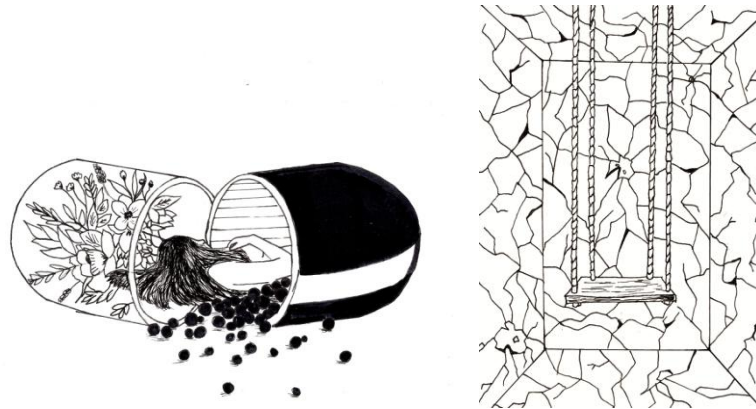
6.2 Estilo:

La estética de este proyecto creo que me representa, ya que la había usado anteriormente para otros trabajos y me siento muy cómoda al realizarla.

En la portada del libro aparece la cerradura de una llave de color negro, la cual simboliza la entrada a mi mundo interior. En cada capítulo del libro aparece un dibujo de una llave diferente también de color negro. Se hicieron de color negro para darle unión con la cerradura de la portada y para que contrastase con el color de fondo. Aunque estas tengan diferente cabeza, estas tienen los mismos dientes, para representar que todos son de la misma cerradura. Todo ello con la intención de plasmar la idea de acceso y entrada a un mundo que es muy personal e íntimo.

La estética de estas ilustraciones está caracterizada por el dibujo en línea negra realizada por rotuladores de diferentes calibres. Para la realización de las ilustraciones, primero se realizaron los bocetos de cada una de ellas y cuando éstas estaban concretadas se entintaron. Esta técnica fue usada para dar un carácter manual a las ilustraciones, así como un carácter personal. Además de crear una sensación de dibujo rápido y espontáneo. Los dibujos se han realizado manualmente y posteriormente se han digitalizado y tratados en Photoshop donde se han ajustado los niveles de negro y blanco para darle mayor intensidad a la línea.

En algunas páginas del libro el delineado es de color blanco, ya que el fondo que tienen de base es el negro, esto genera contraste y rompe un poco la estética para generar un carácter más crítico.

Aparte de los elementos principales hay otros que también se repiten como son: la ropa, las zapatillas, los pétalos, etc. dan unión a las imágenes.

Los colores están aplicados de forma digital, estos son colores planos, ya que no llevan ningún degradado en la realización. Estos están realizados por medio de Photoshop. Los colores se fueron variando hasta conseguir los más adecuados para crear una unión y un significado al libro. Los cinco colores principales usados en estas ilustraciones son él: rosa, verde, rojo, azul y blanco. Cada color tiene su simbolismo como se ha comentado anteriormente.

En algunas ilustraciones aparecen manchas de acuarela realizadas en Photoshop. Las ilustraciones van acompañadas todas por un color de base de fondo, el cual es principalmente un beige rosado.

Como muestran las imágenes, los dibujos se han sometido a variaciones de color y forma hasta hacerlos coherentes con el mensaje, la estética y la filosofía del proyecto. Aparecen colores vivos y alguna tonalidad más pastel, para romper con esa visión crítica que se da en las ilustraciones.

Las guardas sufrieron cambios ya que al principio solo se iba a usar el delineado en negro realizado a mano con rotuladores, pero posteriormente se decidió añadir el color para darle mayor calidez al libro. Después se le añadió un color de base de fondo al igual que en las ilustraciones para darles así una unión.

En muchas de las ilustraciones aparecen representados elementos naturales, están muy presentes ya que es un elemento que siempre me ha gustado representar en mis trabajos, tanto elementos naturales como animales, considero que están cargados de simbolismo y son capaces de generar muchos sentimientos y recuerdos. Al representar estos elementos me siento muy cómoda y a su vez me siento muy vinculada a ellos. Esto se debe a que desde muy pequeña me he criado rodeada de naturaleza y animales, lo cual me ha creado una gran afición a todo lo relacionado con la naturaleza. Para mí estos muestran la vida que nos rodea y transcurre con nosotros. Todas estas experiencias se muestran a través de muchos recuerdos y emociones que me han marcado y que aparecen reflejados en este trabajo.

Al principio la realización de las ilustraciones se hacían posteriormente a los poemas, pero después esto cambió, ya que también se realizaron las ilustraciones y después se escribía el texto. El texto y la imagen se fueron influenciando uno a otro.

Con estas ilustraciones se intenta mostrar un mensaje de identidad, que está cargado de crítica, recuerdos, sentimientos, emociones....

6.3. Poemas

Cada ilustración de este proyecto va acompañada de un poema que hace referencia a un tema, cada uno diferente. Los temas a tratar en ellos son diversos, hablan de recuerdos,

sentimientos, emociones,... del pasado, del presente y del futuro. También se mencionan a personas que han sido importantes a lo largo de mi vida como son amigos y familia.

Los poemas surgieron de forma de diario personal, donde plasmar experiencias positivas o negativas en mi vida, además me han servido como una forma de escape. Estos empezaron a tener forma y comenzaron a ser un elemento principal del proyecto. Gracias a los poemas surgió la idea de tratar la identidad en ese proyecto.

Estos poemas muestran momentos de caída, situaciones en las que he estado peor y me he sentido triste o sola, pero también momentos de superación personal.

Se intenta mostrar como soy realmente, ya que no siempre todo es bueno, siempre hay momentos de nuestra vida que son peores y otros mejores, y estos son los que nos forman y hacen que cada uno seamos diferentes. A su vez se trata de transmitir un mensaje de superación, en el que aunque nos caigamos siempre podemos volver a levantarnos.

La intención de estos poemas es que el lector llegue a conocer una parte de mi muy íntima y que se pueda sentir identificado con ellos, ya que muestran sentimientos y emociones que muchas personas tenemos a lo largo de nuestra vida como pueden ser: tristeza, soledad, estrés, amor, etc.

Estos están contados de tal manera que recuerden a un diario, en el que cada día se escribe algo diferente, siempre desde un estilo poético.

Al principio del libro hay una parte que nos habla de las máscaras o la ocultación de la identidad, considero que es una parte clave del libro, donde se muestra esa falsa identidad que se da a la gente para encajar mejor en la sociedad, pero luego se muestra que esto es una falsedad, y que cada uno debemos mostrarnos como somos realmente.

También se muestran temas de agobio, estrés de ser juzgado,... temas que van apareciendo a lo largo del libro, pero también se expone una visión de superación y de no hacer caso a esas críticas.

Otras partes del libro nos habla de personas que han sido importantes en mi vida, que me han influenciado, apoyado o estado conmigo, etc., y que me han ayudado a ser como soy..

Como he dicho en estos poemas se engloban todo tipo de temas que giran en torno a mi identidad y a la construcción de ella.

6.4 Tipografía.

A la hora de realizar la tipografía se dudó qué tipo de letra usar, pero posteriormente se decidió que era mejor diseñar una propia para darle un aspecto mas personal y más ligado a la temática del proyecto.

La tipografía¹⁹ utilizada para los poemas fue diseñada mediante la aplicación *Caligraphr*. Antes de concretar el tipo de letra que se iba a hacer, se hicieron muchas plantillas de diferentes tipografías para ver cuál funcionaba mejor. Al realizar la tipografía había que tener en cuenta que todas las letras fueran del mismo tamaño y estuviesen colocadas en la misma posición.

Primero se diseñaban de forma manual en una plantilla tipográfica y después se escaneaba. Para finalizar por medio del programa *Caligraphr* se transformaba en una tipografía que puede instalarse en cualquier ordenador.

La tipografía que se diseñó al final es la caligrafía que yo utilizo al escribir, esto le da un carácter más personal y genera la sensación de escrito a mano como en un diario. Esta se caracteriza por ser bastante redondeada. En la tipografía es en mayúsculas ya que estéticamente funcionaba mejor, esto también provoca que el mensaje que se transmite sea más directo y más llamativo.

6.5. Solapa espejo.

Esta solapa se realizó para transmitir la idea de espejo, y poder responder al título del libro *Qué ves....*. Se trata de mostrar la visión del yo interior. Intenta crear un juego reflexivo en el que el lector se cuestione que ve realmente al mirarse.

¹⁹ Ver en el anexo

Esta fue realizada por medio de una cartulina de plata metaliza de tamaño A2 y cortada a la medida del libro y posteriormente se realizó un troquelado a medida del dibujo de la cerradura de la portada. Este troquelado muestra la cerradura de la puerta que simboliza mi yo interior, como he comentado en apartados anteriores.

La solapa oculta la portada y por ello el título del libro, para que al quitarla el lector vea el título y se genere la cuestión de que ve realmente. El espectador puede interactuar con la solapa reflejándose en ella y haciéndose la pregunta de qué ve realmente.

7. Conclusiones

7.1 Análisis y comentario de los resultados obtenidos

Al comenzar este proyecto me inquietaban cuestiones acerca de la propia identidad y los sentimientos, y de cómo estos influían el entorno en el que nos rodea y en nosotros. Conforme fue evolucionando, lo que iba a ser un simple libro con ilustraciones, se convirtió en un diario autobiográfico en el que plasmé una narración en forma de imágenes y poemas con un estilo personal y reconocible.

Elaborar un libro era un reto desde el principio, puesto que suponía un compromiso total con el proyecto para conseguir un ejemplar con un volumen de páginas adecuado con la envergadura del trabajo, el resultado ha conseguido superar mis expectativas.

Estas noventa y seis páginas hablan de quién soy, por medio de imágenes y poemas que definen como es mi verdadero interior. Llegar a conseguir esta temática a través de estos dos medios es algo muy importante, ya que para los que nos dedicamos al mundo del arte es mucho más concreto que el propio lenguaje, aunque a veces cuesta transmitir un mundo interior al público, y más aún cuando se trata de algo tan íntimo.

7.2 Valoración personal

Tras estos meses de trabajo el resultado que se ha obtenido es muy satisfactorio, no solo por el trabajo material, el libro y esta memoria, sino también por la experiencia y conocimientos adquiridos durante este periodo de constante investigación y búsqueda, tanto a nivel teórico como práctico.

Este último año ha sido muy intenso, tanto por las asignaturas como por la realización de este último trabajo, algo difícil de compaginar. Pero después de todo compensa el esfuerzo, ya que el libro presenta un buen acabado, y los objetivos planteados desde el principio se han superado correctamente.

Realizar este proyecto ha sido muy importante, ya que era una meta personal de hace varios años.

Este proyecto me ha servido tanto como forma de expresión y como método de sanación, debido a que he podido liberar pensamientos y recuerdos que siempre han sido difíciles de expresar. He conseguido llegar a representar la temática que quería tratar. Espero que con este libro el lector se pueda sentir identificado con él. También considero que los poemas ilustrados han conseguido complementarse y mantener una unión unos con otros.

Ahora que llega el final de este Trabajo fin de grado me doy cuenta de todo lo que he aprendido y soy consciente de cómo los problemas surgidos durante el proceso han ayudado a su desarrollo y mejora hasta el último momento.

8. Bibliografía

Algeet Escandar, *Un invierno sin sol*, Madrid, edición Ya lo dijo Casimiro Parker, 2015.

Amell Carolina, *Cool illustration*, Monsa, 2015.

Antón Leonor, *Olvido*, Madrid, MueveTuLengua, 2018.

Bonet Paula, *La Sed*, Madrid, Lunweg, 2016.

Bonet Paula, *No te acabes nunca*, Madrid, Espasa, 2017.

Bonet Paula, *Que hacer cuando en la pantalla aparece The End*, Madrid, Lunweg, 2014.

De Diego, Estrella. *Ese no soy yo*. Madrid: Editorial Siruela, S.A, 2011.

Gómez Iglesias Jose Á., *Sempiterno*, Barcelona, Paneta,S.A, 2018.

Hernandez Miguel, *Ontología poética*, Barcelona, Orbis S.A, 1982.

Herranz Sara, *Todo lo que nunca te dije lo guardo aquí*, Madrid, Lunweg, 2015.

Herranz Sara, *La persona incorrecta*, Madrid, Lunweg, 2017.

Herrera Sara, *Hombres que cantan nanas al amanecer y comen cebolla*, Madrid, LA BELLA VARSOVIA, 2016.

Herrera Sara, *Hay una araña en mi clavícula*, Madrid, La Garúa Libros, 2012.

Herrera Sara, *Provocatio*, Madrid, Baile del Sol, 2017.

Pizarnik Alejandra, *Diarios*, Barcelona, Lumen, 2003.

Ramo Beatriz, *Trópicos el principio al final del viaje*, Madrid, Planeta,S.A, 2017.

Sastre Elvira, *Días sin ti*, Barcelona, edición Paneta,S.A, 2019.

Sastre Elvira, *La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida*, Madrid, Visor Libros, 2016.

Van Gogh Vincent, *Cartas a Theo*, Madrid, Alianza, 2008.

Artículos de prensa digital:

Valdés Urrutia Cecilia, *Michelangelo Pistoletto: "En los espejos todos estamos presentes"*, El Mercurio (2018), en

<http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=508714> (consultado el 10/05/2019)

Revista digital:

Emilio Antón José, *¿QUÉ ES UN LIBRO DE ARTISTA?*, Makma, en <https://www.makma.net/jose-emilio-anton/> (consultado el 10/05/2019)

Entradas en blogs:

Cáceres Ramírez Orlando, *La autobiografía*, About España Blog el 16 de abril de 2019, en <https://www.aboutespanol.com/la-autobiografia-concepto-caracteristicas-ejemplos-2879746> (consultado el 12/05/2019)

GG Mercedes, *NOSCE TE IPSUM*, Contemplando al público Blog, en <http://contemplandoalpublico.blogspot.com/2012/05/nosce-te-ipsum.html> (consultado el 11/05/2019)

Valles Paula, *“Espejos y acciones colectivas, la obra de Michelangelo Pistoletto en el MAC”*, *Culto*, 25 de Octubre 2018 en <http://culto.latercera.com/2018/10/25/espejos-acciones-colectivas-la-obra-michelangelo-pistoletto-mac/>(consultado el 17/05/2019)

Recursos audiovisuales:

Elvira Sastre, *El amor en un bote de cristal* 2018, en <https://www.youtube.com/watch?v=UZo0OWyzlDg>

O todavía por Escandar Algeet para #Poetactor 2014, en <https://www.youtube.com/watch?v=LVgoOlqLzWo>

Páginas web

Boredpanda en https://www.boredpanda.com/infinity-room-mirrors-yayoi-kusama/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
(Consultado el 13/05/2019)

Fashion & Retail en <https://helenedenamps.wordpress.com> (Consultado el 13/05/2019)

Naturala inspiración para tu día a día en <https://www.naturarla.es/la-flor-de-azahar-simbolo-mediterraneo>. (Consultado el 14/05/2019)

Naranjalidad en <https://www.naranjalidad.com/home> (Consultado el 9/02/2019)

Laboratorio de documentación en <http://multimedia.uoc.edu/blogs/labdoc/es/diari-dartista/> (Consultado el 14/05/2019)

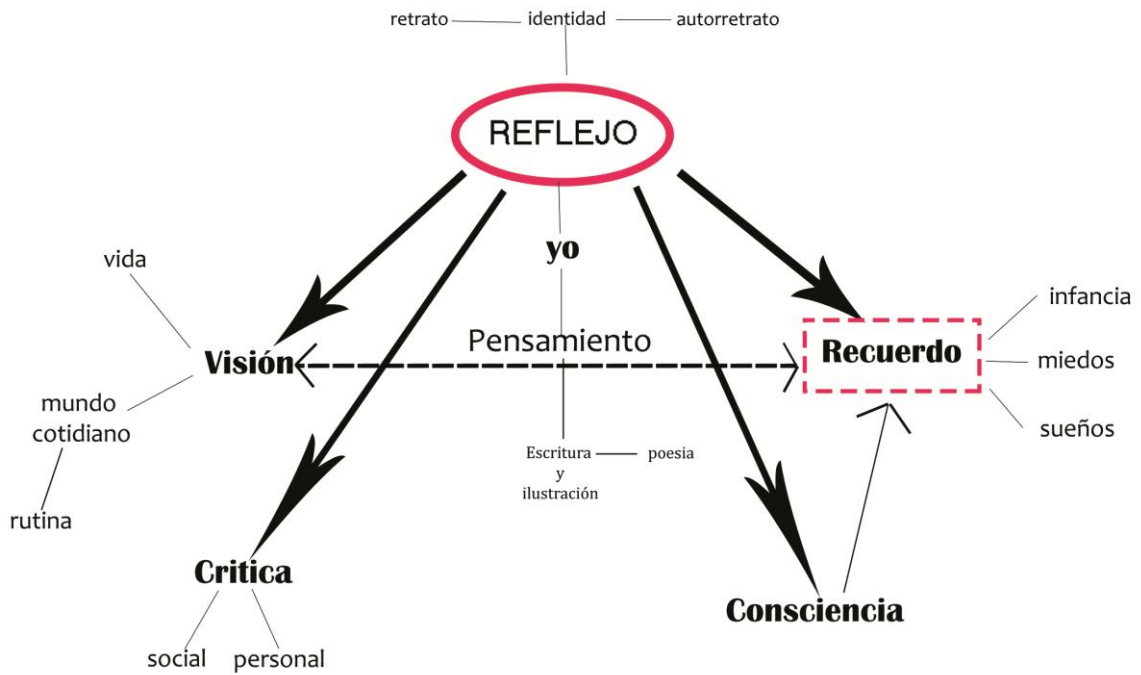
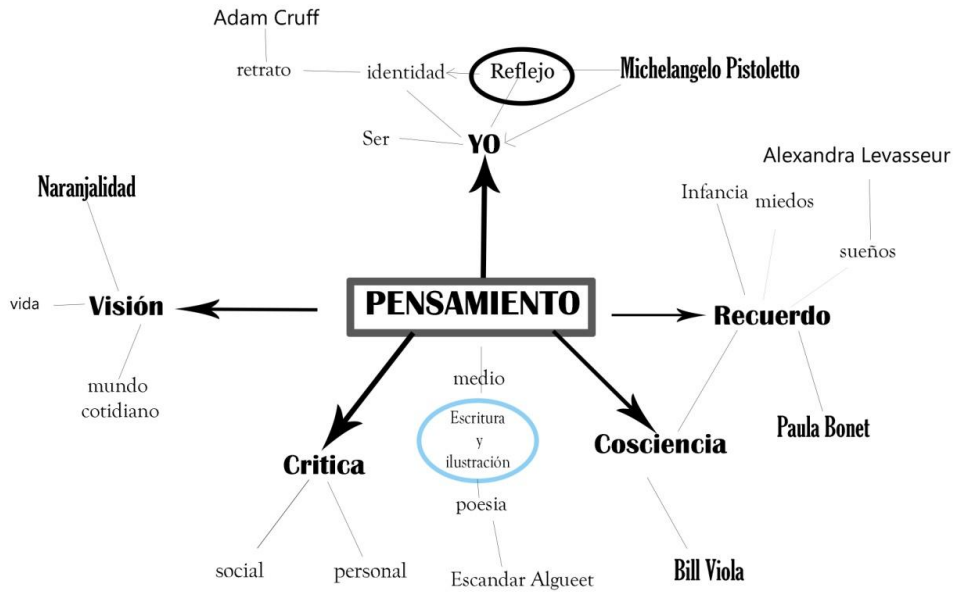
Significados en <https://www.significados.com/poesia/> (Consultado el 14/05/2019)

The BROAD en <https://www.thebroad.org/visit/mirror-rooms> (Consultado el 10/04/2019).

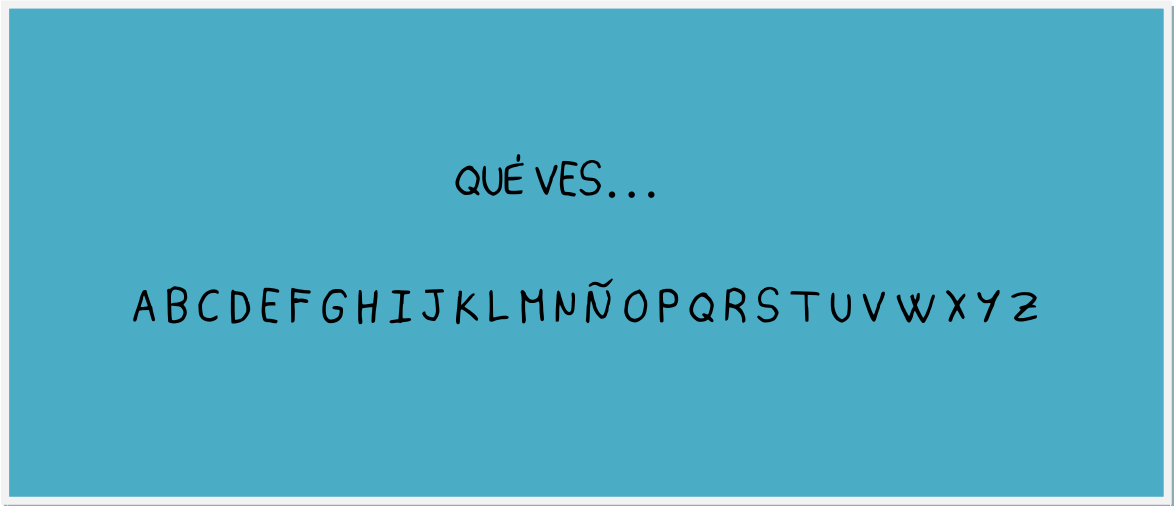
ZENDA en <https://www.zendalibros.com/> (Consultado el 10/04/2019).

9. Anexos:

Mapas:

Tipografía:

Proyectos antecedentes de este TFG:

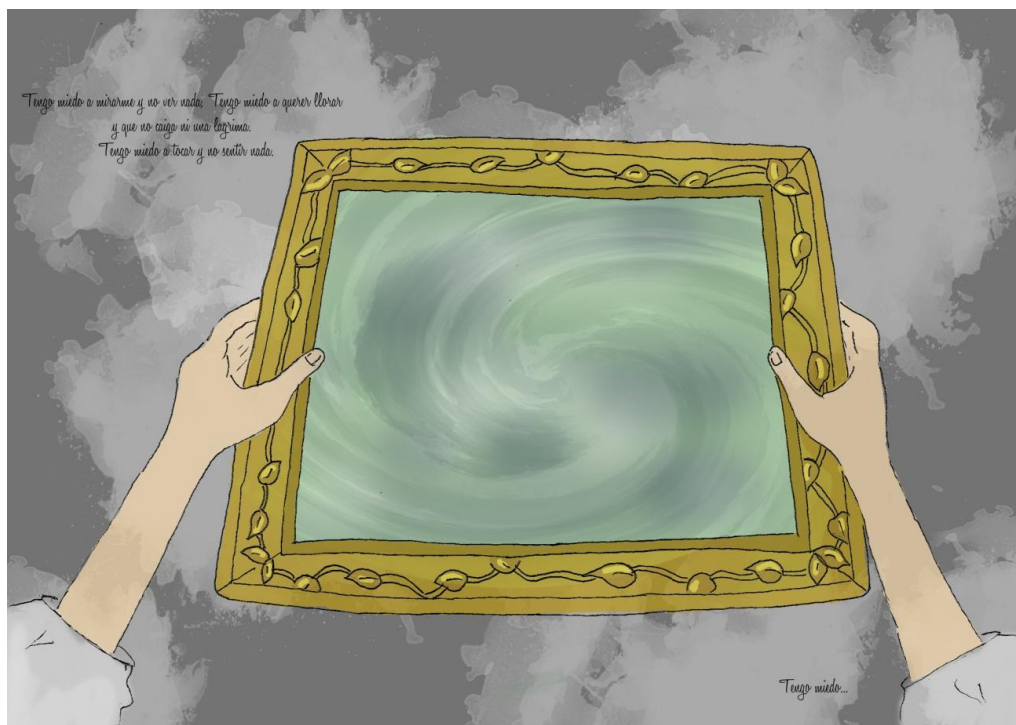
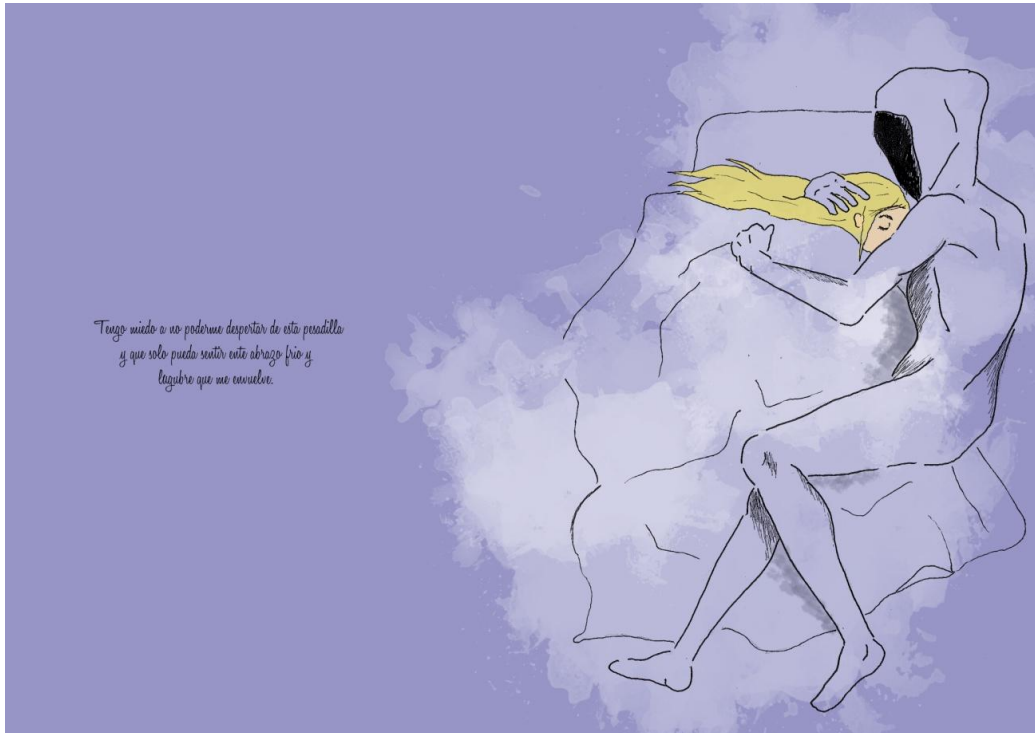
(Breve selección de imágenes)

- Sentimientos fragmentados:

- Tengo miedo...

- Mascaras:

Imágenes de la obra de algunos artistas en los que se fundamenta la estética de las ilustraciones de *Qué ves...*:

- Naranjalidad

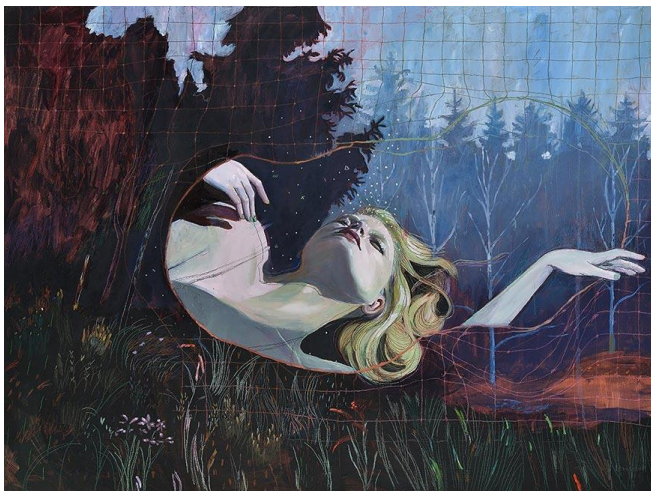
- Paula Bonet

- Sara Hernanz

- Alexandra Levasseur

Artistas de referencia;

- Michelangelo Pistoletto

- Yayoi Kusama

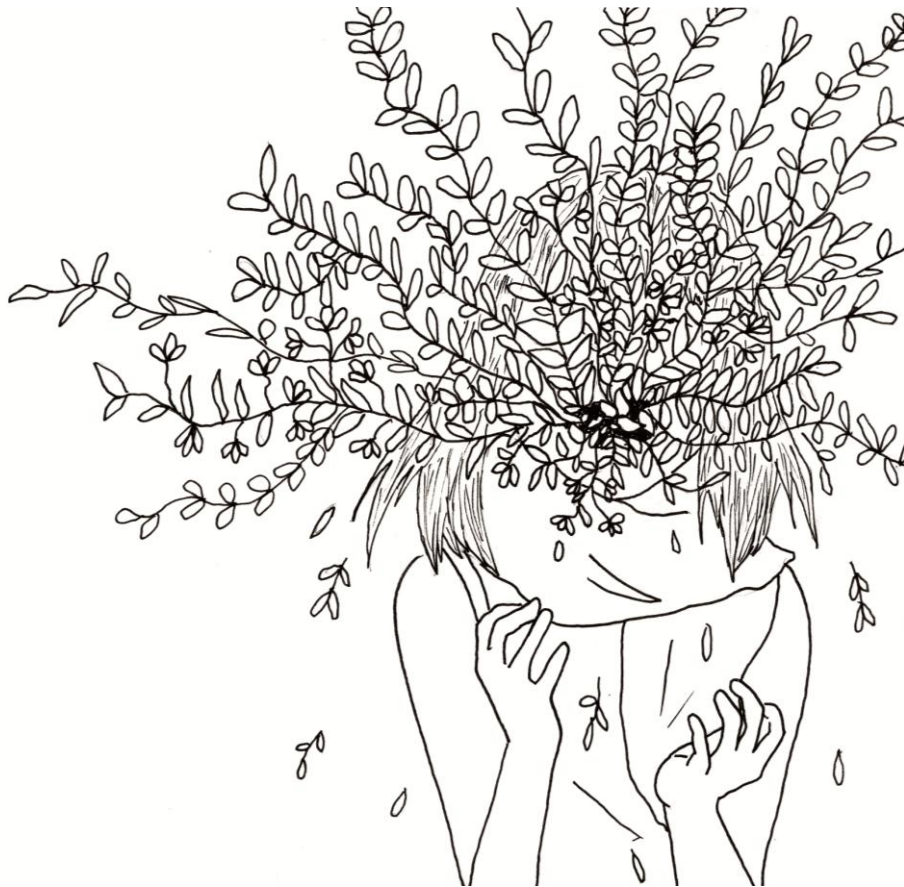
Bocetos:

Delineado en negro:

Libro *Qué ves...*

